G010003197334Y

SONY CLASSICAL

Haydn · Hummel

Prince Esterházy Concertos

François Leleux

Emmanuel Pahud

Münchener Kammerorchester

Concertos for the court of Nikolaus I. Prince Esterházy

Konzerte für den Hof von Prinz Nikolaus I. Esterházy

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

1 **Introduction, Theme and Variations for Oboe and Orchestra, op. 102** 13:34
Introduktion, Thema und Variationen für Oboe und Orchester
Introduction, thème et variations pour hautbois & orchestre

Joseph Haydn (1732-1809)

Concerto for 2 lires No. 4 in F major Hob. VIIh:4 *
Konzert für 2 Liren Nr. 4 F-Dur
Concert pour 2 lires n°4 en fa majeur

2 I. Allegro 6:41
3 II. Andante 6:06
4 III. Finale. Presto 4:08
(Cadenzas/Kadenzen/Cadences: François Leleux)

Joseph Haydn

Concerto for 2 lires No. 2 in G major Hob. VIIh:2 *
Konzert für 2 Liren Nr. 2 G-Dur
Concert pour 2 lires n° 2 en sol majeur

5 I. Vivace assai 6:27
6 II. Adagio ma non troppo 3:18
7 III. Rondo. Presto 4:14
(Cadenzas/Kadenzen/Cadences: François Leleux)

Joseph Haydn

Concerto for oboe and orchestra in C major Hob. VIIg:C1
Konzert für Oboe und Orchester C-Dur
Concert pour hautbois et orchestre en ut majeur

8 Allegro spiritoso 10:57
9 Andante 5:27
10 Rondo. Allegretto 5:20
(Cadenzas/Kadenzen/Cadences: François Leleux)

Total time: 66:25

François Leleux, oboe & direction
Emmanuel Pahud, flute *****
Münchener Kammerorchester
Daniel Giglberger, concertmaster

Münchener Kammerorchester

At the court of the Esterházys

On 1 May 1761 Joseph Haydn assumed his duties as deputy chapel-master at the court of the powerful Esterházy dynasty. He was 29 years old when Prince Paul II Anton Esterházy hired him for his retinue. The prince loved not only the flute but also opera, which he had come to appreciate during a stay in Naples. But it was his brother, Prince Nikolaus I Joseph Esterházy de Galantha, who founded a flourishing opera house in the family's splendid rococo palace, Esterháza. Haydn, too, wrote operas for this theatre. Indeed, his uncommonly rich and varied oeuvre is closely linked with the reign of Nikolaus I, whose extravagant lifestyle earned him the nickname "The Magnificent". Born in Vienna in 1714, and thus 300 years ago, the prince assumed the legacy of his deceased brother in 1762 and built Esterháza Palace in western Hungary on the border to Austria. It was known as the "Hungarian Versailles".

Until 1790, and thus for 28 years, Nikolaus I was Haydn's employer. By 1766 the young composer had risen to become chapel-master, after which he would control the fate of Esterháza's music. Under his guidance the court orchestra rose to become one of the most important in Europe. He also wrote hundreds of works ranging from chamber music to symphonies and church compositions. "I could experiment as boldly as I wished", he once wrote of his inexhaustible creative powers. "Cut off from the rest of the world, I had no one to bother me and was forced to become original."

With the death of Nikolaus I in 1790 the court's musical life came almost to a standstill. His son, Prince Anton, reigned for only four years and was forced to pay off several million florins in accumulated debt. He disbanded the opera ensemble and cut back the size of the court orchestra. And Haydn? He was pensioned off. But this at last gave him an opportunity to travel to London, where he had long been eagerly awaited. Nevertheless he remained nominally the Esterházys' chapel-master until his death in 1809. It was in this capacity that he recommended Johann Nepomuk Hummel as the new "concert-master" of the court's revitalized music. Until 1811 Hummel would remain a key figure in the resurgence of the court orchestra, which, in the end, was permanently disbanded in 1848.

Masterly gems from Haydn and Hummel

Johann Nepomuk Hummel was born into a family of musicians from Franconia and Lower Austria, and his talent ran in the family. It did not take long before his skills at the piano made him a child prodigy and drew recognition even from the greatest figures of the age. Scarcely had the Hummel family moved from Pressburg to Vienna in 1786 than Mozart took the rising young star under his wings; later the budding genius would attract the admiration of Goethe and Beethoven. After criss-crossing Europe for several years as a celebrated piano virtuoso, Hummel settled down in Vienna to continue his studies with Antonio Salieri and with Joseph Haydn, who helped him to perfect his organ playing. In 1819 he was appointed chapel-master in Weimar. It was during his Weimar years that he wrote *Nocturne, Theme and Variations* in F major for piano four-hands, op. 99 (1822); two years later he reworked it for oboe and orchestra and published it with the title *Introduction, Theme and Variations* for oboe and orchestra, op. 102. Besides his Trumpet Concerto, this work is unquestionably the most effective piece he ever wrote for the wind family. But before the oboe can present its Schubertean folk-like theme to launch the seven ingratiating, lilting and bravura variations, the soloist and the orchestra first display their serious and profound side. With demonic *minore* gravitas the Introduction gives rise to a yearning melody for the oboe, thereby forming a sharp contrast to the feathery nonchalant playfulness that follows.

Like Hummel, Haydn too wrote a Trumpet Concerto that has long been part of the standard repertoire. The source traditions of his other wind concertos, however,

prove to be complicated. The bassoon concertos and the concertos for two horns, for example, have vanished entirely, and several other concertos attributed to him are in fact spurious. Among the latter is the Concerto for Oboe and Orchestra in C major (Hob. VIIg:C1). The earliest evidence for this piece is a copyist's manuscript which only resurfaced a century after his death, and in which the name "Haydn" is followed by those of several other owners. As the actual authorship of the concerto is still unknown, speculations are rife that it may be by Haydn after all, especially considering that he wrote a concerto for virtually every instrument in the orchestra during his tenure as head of the Esterházy court chapel. But until the secret of its authorship is unveiled, this concerto for solo oboe, strings, and double oboes, horns and trumpets will have to be ascribed to a highly talented anonymous composer. In its virtuosity and substance the three-movement work even surpasses oboe concertos by such leading 18th-century composers as Ludwig August Lebrun and Franz Xaver Richter. It opens with a spacious and multi-hued orchestral introduction interspersed with tutti fanfares. The oboe poses as an aesthete with its cantilenas, thereby creating an effective game of opposites. The instrument then enters delicate climes in the slow movement, savouring the tranquil mood in all its sublimity. In the finale it first strikes up a *galant* minuet only to follow it with ample bravura and *esprit*, constantly alternating with an inflection of wistful longing.

In addition to concertos for such standard instruments as the harpsichord or the cello, Haydn frequently wrote pieces for ensembles now practically extinct. Among these are, believe it or not, a total of 170 compositions for the *baryton*, a plucked and bowed string instrument extremely popular at the Esterházy court. Somewhat less voluminous was his output for the so-called *lira organizzata*, for which he nevertheless turned out eight *notturni* as well as five concertos for two such "lyres" and orchestra (Hob. VIIh:1–5). Haydn's works for this contraption, a cross between a string and keyboard instrument resembling a hurdy-gurdy, arose from a commission from the court of Naples. Officially Ferdinand IV, later as Ferdinand I King of the "Two Sicilies" (the union of the kingdoms of Naples and Sicily), was in charge of the business affairs of his domain, but secretly his wife Maria Carolina, a daughter of Empress Maria Theresia, held all the strings in her hand. Ferdinand preferred instead to enjoy life, women and the arts to the hilt. He was so taken by the *lira organizzata* that his secretary Norbert Hadrawa commissioned new pieces of music for the instrument. Among the composers he chose, besides Ignaz Pleyel and Johann Franz Xaver Sterkel, was Haydn, who probably wrote his five concertos for two *lire organizatte* and orchestra in 1786.

The *lira* was derived from the hurdy-gurdy or musette, a favourite instrument in Neapolitan folk music. Its sound was produced by a disc-like wheel extruding from the body of the instrument and activated by a crank, causing the strings strung across it to vibrate. It also had a sort of keyboard which not only enabled melody notes to be "struck" fairly accurately but was also connected with a set of organ pipes.

For this curiosity Haydn wrote, as far as we know, at least 13 pieces of music. Surely he was informed in advance by the royal secretary that the works, being for Ferdinand IV, should not be overly demanding. The composer Johann Franz Xaver Sterkel had received a description of just such a work in 1785 from Norbert Hadrawa, along with a commission: "I hereby take the liberty to inform you that you are to write three concertos for two organized lyres, intended for his Royal Highness the King of Naples, the one to be in C major, the second in F major and the third in G major. Be apprised that you are also to make the ritornellos shorter than in your first concertos, and that you are to compose the melody of the lyres in the manner of an oboe." As with Sterkel's concertos for two *lire*, we may assume in Haydn's case that the first solo part was taken by the king and the second by his secretary. That Haydn was satisfied with his five concertos is evident in the fact that he returned to them later. Just as the slow movement of Concerto No. 2 in G major for two *lire organizatte* (Hob. VIIh:2) is borrowed from the cavatina *Sono Alcina* (an insert aria he had written for

an opera by Giuseppe Gazzaniga), he exploited material from the *lira* concertos in several of his late symphonies. He even went so far as to produce new arrangements of all five double concertos, replacing the original solo parts with a flute and an oboe. In this way he ensured the survival of a set of concertos that reveal a typical trait of Haydn the composer: his skill in creating intellectually stimulating entertainment. For this he later received from the king not only another commission but also, as an additional token of esteem, a valuable snuffbox.

Guido Fischer
Translation: J. Bradford Robinson

Am Fürstenhof der Esterházy

Am 1. Mai 1761 trat Joseph Haydn sein Amt als Vizekapellmeister am Hofe der mächtigen Magnatenfamilie Esterházy an. 29 Jahre alt war Haydn, als er von Fürst Paul II. Anton Esterházy angestellt wurde. Der Fürst liebte das Flötenspiel, aber auch die Oper, die er während seines Aufenthaltes in Neapel schätzen gelernt hatte. Doch erst sein Bruder Fürst Nikolaus I. Joseph Esterházy de Galantha sollte es sein, der in dem prächtigen Rokoko-Schloss Eszterháza einen florierenden Opernbetrieb anstieß, für den auch Haydn Werke komponierte. Überhaupt ist Haydns ungemein reiches wie vielseitiges Schaffen eng mit der Amtszeit von Nikolaus I. verknüpft, der wegen seines kostspieligen Lebenswandels auch „Der Prachtliebende" genannt wurde. 1714 und damit vor 300 Jahren in Wien geboren, übernahm er 1762 das Erbe seines verstorbenen Bruders und erbaute im Westen Ungarns, an der Grenze zu Österreich das Schloss Esterházy, das auch als „ungarisches Versailles" bezeichnet wurde.

Bis 1790, also 28 Jahre lang, war Nikolaus I. somit Dienstherr von Haydn, der 1766 zum Kapellmeister aufgestiegen war und fortan die musikalischen Geschicke von Esterházy bestimmte. Die Hofkapelle stieg unter ihm zu einer der bedeutendsten in Europa auf. Außerdem schrieb Haydn von Kammermusik über Sinfonien bis zur Kirchenmusik hunderte Werke. „Ich kann so wagelustig experimentieren, wie es mir nur gefällt, abgeschnitten von der Außenwelt und ohne jeglichen Einfluss kann ich nur etwas ganz Originales schaffen", so Haydn einmal über seine nie versiegende Schöpferkraft.

Mit dem Tod von Nikolaus I. im Jahr 1790 verstummte aber das Musikleben fast völlig. Nikolaus' Sohn Fürst Anton, der nur vier Jahre regierte, musste die aufgehäuften Schulden in Höhe einiger Millionen Gulden abtragen, indem er das Opernensemble entließ und die Besetzung der Hofkapelle reduzierte. Und Haydn? Er wurde pensioniert. Was ihm aber nun die Möglichkeit gab, endlich nach London zu reisen, wo man ihn schon lange sehnsüchtig erwartet hatte. Bis zu seinem Tod im Jahr 1809 blieb Haydn dennoch nominell Esterházyscher Kapellmeister. In dieser Funktion empfahl er so auch Johann Nepomuk Hummel als neuen „Concertmeister" des wiederaufgeblühten Musikbetriebs. Und bis 1811 sollte Hummel maßgeblich am Aufschwung der Hofmusik beteiligt sein, die schließlich 1848 für immer aufgelöst wurde.

Meisterliche Raritäten von Haydn und Hummel

Als Sohn einer fränkisch-niederösterreichischen Musikerfamilie war Johann Nepomuk Hummel das Talent in die Wiege gelegt. Und nicht lange brauchte es, bis Hummels Wunderkind-Qualitäten am Klavier selbst von den Größten seiner Zeit erkannt wurden. Kaum war die Familie Hummel 1786 von Pressburg nach Wien umgezogen, nahm Mozart jenen aufsteigenden Musikstern unter seine Fittiche, der später von Goethe bis Beethoven bewundert werden sollte. Und nachdem Hummel danach für mehrere Jahre als gefeierter Klaviervirtuose quer durch Europa gereist war, setzte er in Wien seine Studien bei Antonio Salieri sowie Joseph Haydn fort, bei dem er sein Orgelspiel perfektionierte. 1819 zog es Hummel als Kapellmeister nach Weimar. In dieser Weimarer Zeit schrieb er 1822 für vier Klavierhände das „Nocturne, Thema und Variationen" F-Dur op. 99, das er zwei Jahre später für Oboe und Orchester umarbeitete und unter dem Titel „Introduktion, Thema und Variationen" für Oboe und Orchester op. 102 herausgab. Neben seinem Trompetenkonzert ist dieses Werk zweifellos Hummels effektvollster Beitrag für die Blasinstrumentenfamilie. Doch bevor die Oboe mit einem Thema, das in seinem Volksliedcharakter an Franz Schubert erinnert, den Startschuss für sieben bravouröse, einschmeichelnde und tänzelnde Variationen gibt, zeigen sich Solist und Orchester zunächst von ihrer tiefsinnigen, ernsten Seite. Mit ihrer dämonischen Moll-Schwere, aus der sich ein sehnsuchtsvoller Oboengesang herausbildet, setzt die Introduktion so einen völligen Stimmungskontrast zur nachfolgenden Unbeschwertheit, Luftigkeit und Verspieltheit.

Wie Hummel hat bekanntermaßen auch Joseph Haydn ein Trompetenkonzert geschrieben, das ebenfalls längst zum Standardrepertoire gehört. Was hingegen die Quellenlage der übrigen Bläserkonzerte von Haydn angeht, erweist sie sich als recht kompliziert. Seine Konzerte etwa für Fagott oder für zwei Hörner sind verschollen. Hinzu kommen einige Konzerte, die Haydn fälschlicherweise zugeschrieben worden sind. Zu diesen unechten Haydn-Werken gehört auch das Konzert für Oboe und Orchester C-Dur Hob: VIIg:C1. Das früheste Zeugnis davon ist eine erst hundert Jahre nach Haydns Tod aufgetauchte Abschrift, auf die der Name „Haydn" neben weiteren Besitzernamen geschrieben wurde. Da bis heute jedoch nicht die wahre Autorenschaft des Konzerts geklärt ist, wird zwar weiterhin darüber spekuliert, ob es sich dabei nicht doch um ein Konzert aus der Feder Haydns handelt. Schließlich hat er während seiner Amtszeit als Leiter der Esterházyschen Hofkapelle so ziemlich für jede Orchesterstimme ein Konzert geschrieben. So lange aber das Geheimnis eben nicht gelüftet werden kann, muss man dieses für Solo-Oboe, Streicher, doppeltbesetzte Oboen, Hörner und Trompeten geschriebene Konzert einem hochbegabten Anonymus zuschreiben. Denn das dreisätzige Werk übertrifft in Virtuosität und Substanz selbst Oboenkonzerte, die von prominenten Komponisten des 18. Jahrhunderts wie Ludwig August Lebrun oder Franz Xaver Richter geschrieben wurden. Eröffnet wird das Konzert von einer großzügigen, farbenreichen und von fanfarenhaften Tutti durchsetzten Orchestersatzeinleitung. Eher als Feingeist präsentiert sich die Oboe mit ihren Kantilenen - wobei sich daraus eben ein effektvolles Spiel der Gegensätze entwickelt. Zarte Gefilde betritt danach die Oboe im langsamen Satz und kostet die friedvolle Stimmung in aller Erlesenheit aus. Und im Finalsatz stimmt sie zunächst ein galantes Menuett an, um es nachfolgend mit Bravour und reichlich Esprit, aber auch mit leicht sehnsuchtsvollem Ton ständig zu variieren.

Neben Solokonzerten für gebräuchliche Instrumente wie Cembalo oder Violoncello hat Haydn immer wieder auch Stücke für Klangkörper geschrieben, die fast ausgestorben sind. Dazu gehören etwa sage und schreibe über 170 Kompositionen für das

Baryton, ein am Hofe der Esterházys äußerst beliebtes Streich- und Zupfinstrument. Nicht ganz so ertragreich war Haydns Beschäftigung mit der sogenannten „Lira organizzata". Trotzdem stehen da immerhin acht Notturni sowie fünf Konzerte für zwei Liren und Orchester Hob. VIIh:1-5 zu Buche. Haydns Werke für dieses an eine Drehleier erinnernde Zwitterwesen aus Streich- und Tasteninstrument gingen auf einen Auftrag des neapolitanischen Hofes zurück. Offiziell hatte Ferdinand IV. als König beider Sizilien (der Vereinigung der Königreiche Neapel und Sizilien) die Amtsgeschäfte inne. Doch insgeheim führte seine Gemahlin Maria Carolina, eine Tochter von Kaiserin Maria Theresia, das Regiment. In vollen Zügen widmete sich Ferdinand IV. lieber dem Leben, den Frauen und den Künsten. Und nicht zuletzt die „Lira organizzata" hatte es ihm derart angetan, dass sein Sekretär Norbert Hadrawa neue Werke für das Instrument in Auftrag gab. Zu den Komponisten zählten Ignaz Pleyel, Johann Franz Xaver Sterkel und eben Haydn, der wohl 1786 seine fünf Konzerte für doppeltbesetzte Lira und Orchester schrieb.

Die Lira war angelehnt an die in der neapolitanischen Volksmusik äußerst beliebte Drehleier. Zur Tonerzeugung diente ein scheibenförmiges Rad, das aus dem Korpus herausragte, über eine Kurbel angetrieben wurde und so quer darüber gespannte Saiten zum Klingen brachte. Außerdem besaß die Lira eine Art Klaviatur, mit der man nicht nur Melodietöne recht exakt „anschlagen" konnte, sondern die zudem mit Orgelpfeifen verbunden war.

Für dieses kuriose Musikinstrument schrieb Haydn - so weit bekannt - also mindestens 13 Werke. Und sicherlich wurde auch er im Vorfeld vom königlichen Sekretär darüber informiert, dass die Werke für Ferdinand IV. keinesfalls allzu anspruchsvoll sein sollten. So eine Werkbeschreibung hatte der Komponist Johann Franz Xaver Sterkel schon im Jahr 1785 zusammen mit dem Kompositionsauftrag von Norbert Hadrawa per Brief erhalten: „...mache ich Ihnen zu wissen, dass Sie drei Konzerte für zwei organisierte Liren für S. M. den König von Neapel schreiben sollen, das eine in

C-Dur, das zweite in F-Dur und das dritte in G-Dur. Seien Sie zudem darauf bedacht, dass Sie die Ritornelli kürzer schreiben als in Ihren ersten Concerti und dass Sie den Gesang der Liren oder die Melodie in der Art der Oboe komponieren." Wie bei diesen Sterkel-Konzerten für zwei Liren darf man auch bei Haydns Werken davon ausgehen, dass König Ferdinand IV. die erste und sein Sekretär die zweite Lira-Stimme übernommen hat. Dass Haydn mit seinen fünf Konzerten zufrieden war, lässt sich an seiner späteren Wiederbeschäftigung mit ihnen ablesen. Hatte er noch für den langsamen Satz des Konzerts für zwei Liren Nr. 2 G-Dur Hob. VIIh:2 auf die Cavatina „Sono Alcina" zurückgegriffen, die er als Einlagearie für eine Oper von Giuseppe Gazzaniga geschrieben hatte, verwendete Haydn in manchen seiner späten Sinfonien Material aus den Liren-Konzerten. Und alle fünf Doppelkonzerte sollte er gar neu einrichten. So ersetzte er die ursprünglichen Solostimmen durch die Flöte und die Oboe und garantierte damit das Überleben eines Konzert-Konvoluts, das einen typischen Wesenszug des Komponisten Haydn offenbart: es ist seine Kunst, einfach geistreich zu unterhalten. Und auch dafür sollte er später vom König nicht nur einen weiteren Kompositionsauftrag erhalten, sondern als zusätzliche Würdigung und Aufmerksamkeit eine wertvolle Tabatière.

Guido Fischer

À la cour des Esterházy

Le 1er mai 1761, Joseph Haydn entre comme vice-maître de chapelle au service des Esterházy, puissante famille de magnats hongrois. Il a vingt-neuf ans. Son employeur, le prince Paul II Anton, aime jouer de la flûte, mais il s'intéresse aussi à l'opéra qu'il a découvert lors d'un séjour à Naples. C'est cependant son frère, Nicolas Ier Joseph, qui fera représenter dans le nouveau et somptueux palais rococo d'Eszterháza toute une série d'opéras dont certains seront de Haydn. D'une façon générale, la production incroyablement riche et diverse de celui-ci est étroitement liée aux années de règne de Nicolas Ier, surnommé « le Magnifique » en raison de son mode de vie dispendieux. Né en 1714 à Vienne, il prend la succession de son frère Paul Anton à sa mort, en 1762, et fait construire dans l'ouest de la Hongrie, à la frontière de l'Autriche, le palais Eszterháza que l'on surnommera le « Versailles hongrois ».

De 1762 à 1790, pendant vingt-huit ans donc, Nicolas Ier sera l'employeur de Haydn, lequel accède en 1766 au rang de maître de chapelle et désormais préside aux destinées musicales d'Eszterházy. Sous sa direction, la chapelle royale des lieux devient l'une des plus brillantes d'Europe. Il compose également, et à profusion : des centaines de partitions naissent de sa plume – musique de chambre, symphonies, œuvres religieuses. « Je peux expérimenter avec autant d'audace qu'il me plaît et, étant coupé du monde extérieur et ne subissant aucune influence, ce que je crée ne peut être que tout à fait original », se réjouit le compositeur dont la puissance créatrice semble inépuisable.

Cependant, avec la mort de Nicolas Ier, en 1790, la vie musicale s'éteint presque complètement au palais. Le fils de Nicolas, Anton, qui ne règnera que quatre ans, doit éponger les dettes – plusieurs millions de gulden – accumulées par son père. Il renvoie la troupe de chanteurs d'opéra et réduit la taille de la chapelle de cour. Et Haydn ? Il est congédié. Ce qui va lui permettre de gagner enfin Londres où on l'attend depuis longtemps avec impatience. Sur le papier, toutefois, il restera maître de chapelle des Esterházy jusqu'à sa mort, en 1809. C'est dans cette fonction qu'il recommande en 1804 Johann Nepomuk Hummel comme nouveau *Konzertmeister* – la vie musicale a repris ses droits au palais. Hummel contribuera de manière déterminante à l'essor de la musique de cour à Esterházy jusqu'en 1811. Celle-ci sera définitivement abandonnée en 1848.

Superbes raretés de Haydn et Hummel

Né en 1778 dans une famille de musiciens établis en Franconie et en Basse-Autriche, Johann Nepomuk Hummel a hérité du talent de ses ancêtres. Il ne faut pas longtemps pour que les dons pianistiques de l'enfant prodige attirent l'attention des grands noms de l'époque. En 1786, la famille Hummel vient à peine de quitter Pressburg (aujourd'hui Bratislava) pour s'installer à Vienne que Mozart prend sous ses ailes le petit Johann, étoile montante du piano qui sera plus tard admirée par plusieurs célébrités, de Goethe à Beethoven. À la fin des années 1780, le jeune pianiste virtuose se fait applaudir dans toute l'Europe, puis il retourne poursuivre sa formation à Vienne avec Antonio Salieri et Haydn, avec lequel il se perfectionne en orgue. En 1819, il est nommé maître de chapelle à Weimar. C'est là qu'il écrit, trois ans plus tard, le *Nocturne, Thème et Variations* en fa majeur op. 99 pour piano à quatre mains qu'il transcrit en 1824 pour hautbois et orchestre et publie sous le titre *Introduction, Thème et Variations* op. 102. Cette page est sans aucun doute, avec son Concerto pour trompette, sa contribution la plus virtuose pour les vents. Mais avant que le hautbois ne donne le signal de départ de sept variations brillantes, enjôleuses et dansantes avec un thème qui rappelle Schubert par son caractère populaire, soliste et orchestre commencent par se montrer sous leur jour profond et sérieux. Par sa pesanteur noire en mineur, à partir de laquelle se forme un chant de hautbois nostalgique, l'Introduction est en effet en parfait contraste avec le caractère insouciant, aérien et enjoué de ce qui suit.

Haydn a lui aussi écrit, on le sait, un Concerto pour trompette qui, comme celui de Hummel, fait partie du répertoire depuis longtemps. Pour ce qui est des autres concertos pour vents de Haydn, la situation est assez embrouillée. Ses concertos pour basson et pour deux cors sont perdus. Par ailleurs, plusieurs concertos lui ont été attribués par erreur. Parmi les pages d'authenticité douteuse figure le Concerto pour hautbois et orchestre en *ut* majeur Hob. VIIg/C1. Le témoignage le plus ancien de cette œuvre est une copie qui a fait surface seulement cent ans après la mort de Haydn sur laquelle sont inscrits les noms (dont celui de Haydn) de ceux auxquels elle a appartenu. Comme la véritable paternité de l'œuvre n'a toujours pas pu être établie, on peut se demander si elle n'est quand même pas de la plume de Haydn car durant les années où il fut maître de chapelle chez les Esterházy il a écrit un concerto pour pratiquement tous les instruments de l'orchestre. Aussi longtemps que le mystère ne sera pas dévoilé, cependant, ce concerto en trois mouvements pour hautbois, cordes, deux hautbois, deux cors et deux trompettes devra rester pour nous l'œuvre d'un hautboïste anonyme surdoué. En effet, il dépasse en virtuosité et en substance même les concertos pour hautbois de grands compositeurs du XVIIIe comme Ludwig August Lebrun et Franz Xaver Richter. Il s'ouvre sur une introduction généreuse, riche en couleurs, et parsemée de tutti en fanfare. Sur cet arrière-plan, le hautbois, avec ses cantilènes, fait figure d'esprit raffiné – ainsi se développe un jeu de contrastes plein d'effet. Dans le mouvement lent, le soliste parcourt de tendres contrées et savoure le climat de paix dans toute sa beauté. Au début du Finale, il entonne un galant menuet puis le varie constamment avec brio et plein d'esprit, mais aussi sur un ton légèrement nostalgique.

Outre des concertos pour des instruments usuels comme le clavecin ou le violoncelle, Haydn a composé régulièrement des pièces pour des instruments qui ont presque disparu. À cette dernière catégorie appartiennent par exemple plus de cent soixante-dix (!) œuvres pour baryton, un genre de basse de viole extrêmement en vogue à la cour des Esterházy. Avec moins de profusion, le compositeur s'est également intéressé à la vielle organisée (*lira organizzata* en italien), sorte de croisement entre une vielle à roue et un orgue positif. On lui doit huit nocturnes pour vielle organisée et cinq concertos pour deux vielles organisées et orchestre Hob. VIIh/1–5. Ces œuvres furent commandées par la cour de Naples. Roi de « Sicile péninsulaire », Ferdinand IV était officiellement à la tête du royaume de Naples, mais en coulisse c'était son épouse Marie-Caroline, fille de l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse, qui menait les affaires. Ferdinand, lui, préférait se consacrer pleinement à la vie, aux femmes et aux arts. Ainsi la vielle organisée l'avait-elle tellement séduit que son secrétaire Norbert Hadrawa fut chargé de commander de nouvelles œuvres pour l'instrument. Parmi les compositeurs auxquels il s'adressa figuraient Ignaz Pleyel, Johann Franz Xaver Sterkel et Haydn, qui donna naissance à ses cinq concertos pour deux vielles organisées probablement en 1786.

La vielle organisée tient donc de la vielle à roue, qui était extrêmement prisée dans la musique populaire napolitaine. Le son est produit par un disque dont la partie supérieure émerge du corps de l'instrument et qui est mis en mouvement par une manivelle. En tournant, ce disque frotte des cordes tendues perpendiculairement qu'il fait résonner. La manivelle actionne en même temps le soufflet d'un orgue. Car l'instrument est également équipé de tuyaux d'orgue et d'un clavier, qui permet de jouer précisément les notes d'une mélodie.

Haydn a ainsi écrit pour cet instrument original au moins les treize œuvres que nous connaissons. Le secrétaire de Ferdinand IV lui a certainement indiqué au préalable que les pièces destinées au roi ne devaient pas être trop exigeantes. En 1785, le compositeur Johann Franz Xaver Sterkel avait déjà reçu par lettre, en même temps que la commande de Norbert Hadrawa, un « cahier des charges » : « … je vous fais savoir que vous êtes chargé d'écrire trois concertos pour deux vielles organisées pour Sa Majesté le roi de Naples, l'un en *ut* majeur, le deuxième en *fa* majeur et le troisième en *sol* majeur. Vous veillerez en outre à écrire des ritournelles plus courtes que dans

vos premiers concertos et à composer le chant des vielles ou la mélodie à la manière d'une partie de hautbois. » Il est probable que dans les concertos de Haydn pour deux vielles organisées, comme dans ceux de Sterkel, le roi a joué la partie de première vielle et le secrétaire s'est chargée de la deuxième. Le fait que Haydn a par la suite ressorti de ses tiroirs les partitions de ses cinq concertos montre qu'il en était satisfait. S'il avait cité la mélodie de sa cavatine *Sono Alcina*, écrite pour un opéra de Giuseppe Gazzaniga, dans le mouvement lent du Deuxième Concerto en *sol* majeur Hob. VIIh/2, il recourut plus tard au matériau des concertos pour vielles dans plusieurs de ses symphonies. Et il transcrivit l'ensemble des cinq concertos pour flûte et hautbois, garantissant ainsi la survie d'une somme concertante qui révèle un trait typique du compositeur : son art de divertir avec esprit. Cette somme lui valut par ailleurs de recevoir du roi non seulement une nouvelle commande, mais aussi, signe de reconnaissance attentionnée, une précieuse tabatière.

Guido Fischer
Traduction : Daniel Fesquet

A co-production with Bayerischer Rundfunk
Executive Producer: Wolfram Graul (BR)
Producer & Editing: Torsten Schreier
Balance Engineer: Josuel Theegarten
Recording: Bayerischer Rundfunk Studio 1, Munich, Germany, February 8-10, 2014
Publisher: Track 1 Musica Rara, Track 2-7 Doblinger, Track 8-10 Breitkopf & Härtel

Emmanuel Pahud appears in courtesy of Warner Classics

François Leleux plays a Marigaux M2 oboe

With kind support of Esterházy

Photos François Leleux © wildundleise.de / Georg Thum
(Location kindly provided by "Dennenwald Consulting")
Photo Orchestra: Florian Ganslmeier
Artwork: Roland Demus

℗ & © 2015 Sony Music Entertainment Germany GmbH

www.francoisleleux.com
www.emmanuelpahud.net
www.m-k-o.de
www.sonyclassical.de

KOPRODUKTION MIT
BR KLASSIK

SONY MUSIC